

DRAWINGS FROM LIGHTNING un progetto di Laura Santamaria

11 ottobre 2023 Presentazione della Collezione di Disegni - ore 17:00 In-conversation event - ore 18:00
Forum900 - Museo del Novecento, Piazza Duomo 8, Milano

Drawings From Lightning - Collezione di Disegni / Artist Book (2013 -) artisti invitati:

Paola Alborghetti, Matteo Antonini, Susanna Janina Baumgartner, Marco Belfiore, Maurizio Bongiovanni, Sergio Breviario, Pierpaolo Campanini, Gianni Caravaggio, Daniele Carpi, Arianna Carossa, Jacopo Casadei, David Casini, Giuseppe Costa, Carl D'Alvia, Valentina D'Amaro, Alessandro Di Giampietro, Barbara De Ponti, Enza Galantini, Daniele Girardi, Paolo Gonzato, Michele Guido, Pesce Khete, Giulio Lacchini, Maria Morganti, Chiara Pergola, Marta Pierobon, Josephine Sassu, Laura Santamaria, Giovanna Sarti, Kristian Sturi, Marcello Tedesco, Luca Trevisani, Lucia Veronesi.

Negli ultimi dieci anni il Fulmine è emblema di *Drawings from Lightning*, un progetto focalizzato sul disegno contemporaneo, metafora del ruolo dell'artista, all'interno della piattaforma intellettuale ideata da Laura Santamaria.

Il Fulmine è una manifestazione lucente e terribile, distruttiva e creatrice al tempo stesso, le sue caratteristiche di imprevedibilità e rapidità sono state accolte dall'immaginario più contemporaneo come una terra ancora da esplorare e generosa di mistero.

Nonostante la salita al Santuario di Petsophas a Creta si riveli come un incontro col Sole e con le rocce più che l'ingresso ad un luogo di culto dell'antichità, la restituzione dello sguardo selvatico delle capre e l'essenzialità del paesaggio che dalla cima del monte si perde nel Mediterraneo, stabiliscono i confini aspri e immensi della natura ed il dominio di Zeus che trovava in quel territorio il proprio spazio sacro. Incarnazione del Cosmo, Zeus sovrintende la giustizia, presiede le manifestazioni celesti, Luce, Fulmine, Cielo Chiaro, risalendo la linea dell'iconografia troviamo il fulmine anche in mano a Baal (1600 a.C.) Dio della terra di Canaan, ma è nella divisione tra umano e divino, che l'idea del Fulmine trova la propria configurazione di metafora nel progetto *Drawings from Lightning*.

Soprattutto nella qualità di generare anticipazione, nel ribaltamento dei ruoli, nello spiazzamento degli "Upward Positive Leaders", che sono un fenomeno naturale, visibile durante i temporali in cui il fulmine si dirige dalla terra verso il cielo; questo fenomeno è possibile solo nel caso di una presenza di energia molto potente, quando cariche elettriche positive dal suolo sono in grado di mettersi in contatto con cariche negative dirigendosi verso l'alto.

Insomma il sovvertimento della regola, del panorama, certo contribuisce a fare del Fulmine l'icona del progetto, ma allo stesso tempo si incarna nella figura dell'artista che vitale, come una luce energizzata, dirige al Cosmo le proprie energie, le restituisce e le riceve in un ciclo trasformativo di materie, opere, processi umani e sacri.

La linea di luce che il Fulmine genera nel cielo si rapporta al disegno, un rispecchiamento calzante se si pensa che il Fulmine è visto agire come "un'arma spirituale", alla quale può essere associato il disegno capace di rapportare direttamente le visioni interiori ed allacciare con l'immaginazione una comunicazione diretta quanto privatissima.

Ci troviamo infatti davanti ad una collezione di opere *Drawings from Lightning* in un dialogo evidente quanto silenziosissimo tra loro, dove l'invito all'interpretazione della tematica degli "Upward Positive Leaders" risulta immediatamente ed autenticamente aderente al sentire condiviso. Una matrice romantica, tuttavia contemporanea, quella di una idea che scaturisce da un fenomeno naturale, preso come strumento per generare nuove intuizioni, specchio delle menti, quanto il disegno sia medium di memoria, di indagine, di processo spirituale e strumento di percezione del pensiero astratto.

L'idea di un gabinetto di Disegni realizzato presso il Kunstraum T27 - Kunstverein Neukölln, a Berlino nel 2014, e delle successive presentazioni in forma di mostre, artist book, workshop, talk, ed infine la raccolta di una selezione di opere per la collezione donata al Museo del Novecento, hanno portato un sostanziale contributo alla affermazione del Disegno come linguaggio centrale nell'arte contemporanea, capace di allacciare un dialogo con le Istituzioni. Un ringraziamento va reso in tal senso al Museo del Novecento, per il dialogo, la cura ed il supporto che hanno reso questo incontro possibile.

Drawings From Lightning, Collezione di Disegni / Artist Book

<https://www.museodelnovecento.org/it/evento/drawings-from-lightning>

ore 17:00 - Presentazione della collezione di Disegni, con le opere di 33 artisti invitati.

Archivio online www.upwardpositiveleaders.tumblr.com inoltre è possibile ordinare una copia di Drawings From Lightning, artist book, scrivendo a drawingsfromlightning@gmail.com

ore 18:00 - Drawings from Lightning - In-conversation event
Museo del Novecento, Milano, a cura di Laura Santamaria

intervengono:

Sara Buoso, critica e docente di Storia dell'Arte AANT, Roma
Chiara Milani, bibliologa e iconologa. Direttrice Biblioteca comunale di Como.
Laura Santamaria, artista
Jessica Tanghetti, curatrice e ricercatrice
Giulio Verago, curatore

Modera Laura Santamaria

Photo Credit: Alessandro Di Giampietro - Untitled #7 - from the series Lightning Portraits, 2015.
Other Photos: Archivio Drawings from Lightning; Giulio Verago.

Ingresso Libero, spazio FORUM900, al piano terra del Museo.

Abstract:

Sara Buoso

L'ambiguità del segno: una lettura anacronistica di Drawings from Lightning.

Questa presentazione intende riflettere del contributo che il libro d'artista, collezione dei disegni, *Drawings from Lightning* apporta all'immagine simbolica del fulmine nelle arti visive contemporanee. Nel rivisitare i tratti salienti di quest'iconologia in chiave anacronistica nella storia dell'arte, l'intervento intende suggerire il contesto in cui si inserisce il progetto, soffermandosi sul significato simbolico di una tale immagine tanto espressiva quanto evocativa, suggerendo una serie di assonanze e divergenze che si ritrovano tra le opere di artisti moderni vicini ai contesti di appartenenza, e i disegni degli artisti coinvolti nel progetto. La presentazione continua riflettendo dell'analogia suggerita da *Drawings From Lightning* che vede l'immagine del fulmine associarsi alla forza del segno grafico, stabilendo un cortocircuito tanto contraddittorio quanto carico di tensione. Da questa riflessione emerge la potenza e la puntualità del progetto in cui percepire innovazioni formali, relazionali, e stilistiche, in costante riformulazione. Da queste osservazioni si deduce il contributo essenziale che il progetto restituisce nei confronti del disegno nel contemporaneo, riflettendo del ruolo intellettuale, sociale, e culturale di questa pratica.

Chiara Milani

Libri antichi come Artist Book?

Non solo parole: le biblioteche storiche conservano collezioni di libri antichi illustrati, documenti d'archivio e manoscritti miniati e decorati, carte e lettere corredate da disegni, raccolte di stampe, grafica e disegni, di ogni epoca e stile. I libri antichi a stampa sono una fonte iconografica importante: come edizioni, raccontano i rapporti tra gli artisti illustrati, gli editori e gli autori del testo, ma ogni libro illustrato presenta caratteristiche uniche ed è in grado di raccontare la propria storia di esemplare attraverso aspetti sorprendenti, fino a poco tempo fa non compresi appieno, sfuggendo al tentativo di classificare questi capolavori in categorie standardizzate. Un tema su cui riflettere insieme a partire dalla visione di alcuni esemplari antichi, presentati nel loro possibile ruolo di fonte per gli artisti di oggi.

Laura Santamaria

Genesi

La necessità di superare il limite del sé individuale è una forma di emancipazione verso il circuito chiuso della pratica artistica, che per quanto sperimentale possa essere, resta all'interno della dinamica personale delle idee e del vissuto. Determinare un progetto che raccolga il dialogo, le visioni ed il contributo di altri artisti è il punto di partenza per allargare l'orizzonte dell'identità, dando genesi ad un territorio misto, in cui i pronomi singolari e plurali possano alternarsi, creando punti di contatto e separazione in relazione all'urgenza condivisa di interrogarsi sul ruolo dell'artista e sullo statement dell'opera d'arte. La dimensione spirituale che si rapporta ad una scelta di presenza e di condotta vitale all'interno del contesto del contemporaneo ha la forza di affermarsi all'interno di una adesione collettiva all'idea che il Fulmine, in chiave di luce ed energia possa incarnare l'emblema di un riconoscimento, non a caso un simbolo di giustizia capace di costruire un equilibrio nella riconfigurazione di un ruolo sociale nella sua complessità e potenza.

Il Disegno è il medium scelto per interpretare le interconnessioni tra le visioni del passato e del futuro attraverso le interrogazioni del presente, da sempre habitat privilegiato dell'immaginario e dell'intimità della genesi delle idee, documento intimo e privatissimo, specchio multidimensionale del sé quanto capace di un linguaggio aperto, immediato e lucente per la natura energetica che lo determina.

Jessica Tanghetti

La parola "collezione" riveste da sempre un ruolo centrale nel mondo dell'arte.

Seppur la definizione prevalente associ tale termine a un "insieme ordinato di oggetti", l'attenzione va rivolta all'etimologia collegata al latino "colligere" che pone al centro l'atto del "raccolgere", passando così da una dimensione passiva ad una attiva. Risulta quindi fondamentale la presenza di un'intenzione, atta ad effettuare tale raccolta, di un fautore, atto a realizzare un qualcosa che possa essere raccolto, e di una connessione tra elementi che li porti ad essere parte di un sistema coerente. Il contributo vuole riflettere sull'eterogeneità di declinazioni connesse al *quid* di tale raccolta. Si indagheranno il ruolo del soggetto che colleziona, ponendo un focus sulla categoria istituzionale, riflettendo sul ruolo rivestito dalle collezioni museali a livello storico e contemporaneo. Ci si interrogherà poi sulle relazioni che si instaurano tra le "parti" della collezione, le implicazioni che derivano a livello istituzionale, nonché sui profili relativi al concetto di proprietà, collegandosi alle fattispecie di acquisto e di donazione. Il filo conduttore sarà la responsabilità sociale del museo quale detentore di patrimonio pubblico, fautore di nuove narrazioni e dello sviluppo di identità collettive. In questo contesto, *Drawings from Lightings*, collezione di disegni coerentemente raccolti ad espressione di un tema comune ed oggetto di donazione museale, si pone quale esempio fondamentale per la lettura di tali aspetti, rappresentando altresì un caso virtuoso per lo sviluppo di innovative forme di collaborazione tra sfera artistica ed istituzionale.

Giulio Verago

Artisti contemporanei per l'istituzione museale: prospettive dall'osservatorio Endless Residency.

Alla luce del recente aggiornamento della definizione dell'istituzione museale promossa da ICOM ad agosto 2022 l'intervento si concentrerà sui risultati del questionario promosso dall'osservatorio sulla mobilità artistica Endless Residency in partnership con ICOM Italia e con la rete AMACI. La necessaria azione di "interpretazione del patrimonio culturale e immateriale", e la missione di "promozione della diversità e della sostenibilità" trovano nella collaborazione con gli artisti contemporanei nuove alleanze che prendono forme diverse, capaci di ribadire il ruolo dell'artista come ricercatore e co-produttore di significato a favore del più ampio dibattito culturale.

Biografie:

Drawings From Lightning, archivio online www.upwardpositiveleaders.tumblr.com

Nato nel 2013 il progetto multidisciplinare sul disegno contemporaneo italiano *Drawings From Lightning* è ideato e curato da Laura Santamaria, raccoglie una collezione unica di opere realizzata con il contributo di vari artisti sul tema “Upward Positive Leaders”, ora parte della collezione del Museo del Novecento di Milano. E’ stato esposto e presentato presso Kunstraum T27 - Kunstverein Neukölln, Berlin (2014), Studi Festival Milano (2016), Miart – BeArt booth (2016); Fonderia Artistica Battaglia, Milano (2016), Choisi - one at the time - Lugano (2016), Madeinbritaly, London (2017), Biblioteca Civica D’Arte - Luigi Poletti, Palazzo dei Musei, Modena (2017); International Day of Light - Symposium at Chelsea College of Arts, London (2018); ViaFarini, Milano (2018), REAL - WOPART (2018), Lugano, CSIA Centro Scolastico per le Industrie Artistiche Lugano (2019), in qualità di Progetto Culturale WOPART (2019 - 2022) Lugano.

Drawings from Lightning, artist book, 250 esemplari, 44 x 32 x 3 cm, self published, (2016) Offset print - stampato in Italia da Tipolitografia Iacchetti Stampa, Milano è presente in Biblioteche, Archivi e Collezioni: Biblioteca del 900, Museo del 900, Milano; Biblioteca Comunale Paolo Borsellino, Como; Biblioteca del Castello di Rivoli; Archivio Docva, ViaFarini, Milano; Volumes 2019 Kunsthalle Zurich; MAC Museo de Arte Contemporaneo, Fundacion Fenosa, A Coruna; Biblioteca Civica D’Arte - Luigi Poletti, Palazzo dei Musei, Modena; Biblioteca Aero Mex, Città del Messico; Biblioteca CSIA Centro Scolastico per le Industrie Artistiche, Lugano; Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Torino; Artphilein Foundation, Lugano; Casa Gialla, Milano; Bice Bugatti Club, Nova Milanese.

Sara Buoso

Critica e curatrice, docente di ‘Storia dell’Arte’ e ‘Arti Visive Contemporanee’ presso AANT, Accademia delle Arti e Nuove Tecnologie, Roma. Da un background in studi storico-artistici, la sua ricerca si focalizza sullo studio dei foto-media in ambito contemporaneo, soffermandosi sulla fenomenologia della luce nelle pratiche artistiche contemporanee con particolare interesse alle intersezioni tra arte, filosofia e tecno-scienze e alle forme della percezione. Ha presentato i suoi studi nell’ambito di conferenze (*Derrida Today*, Goldsmith College, 2016, UK) eventi e mostre (*International Day of Light*, Chelsea College, UAL, Londra, 2018; *Timeless Light*, Ionion Center, Cefalonia, 2023), e pubblicazioni (*Vesper Journal*, IUAV, Venezia) di richiamo internazionale.

Chiara Milani

Laureata in filosofia all’Università statale di Milano, specializzata in management delle biblioteche, sta completando il dottorato in *Beni culturali, formazione, territorio*, Università Tor Vergata. Direttrice della biblioteca comunale di Como, si dedica in particolare alla tutela e valorizzazione del patrimonio archivistico, bibliografico, iconografico, all’organizzazione di eventi culturali, mostre e convegni.

Bibliologa e studiosa di storia della cultura, ricerca e studia antiche edizioni illustrate, ponendole in dialogo con artist book, promuovendone la conoscenza attraverso articoli, esposizioni, conferenze e attività originali dedicate anche ai giovanissimi (*Libri antichi misteri garantiti*, laboratorio divenuto un taccuino pubblicato in due edizioni da Carthusia (2011 e 2013)

Ha insegnato biblioteconomia all’Università dell’Insubria, pubblicato ricerche, bibliografie tematiche, articoli di storia della cultura e di storia di genere, ma anche plaquette di prosa e poesia: il libro d’artista *Cambiamenti*, 2016 (illustrazioni di Elena Borghi) e *Come riordinare la vostra Biblioteca*, divertissement pubblicato nel 2017.

È vicepresidente del Centro Studi Massimo Bontempelli di Roma, presidente del CIRE-Centro Insubrico Ricerche Etnostoriche; membro del Centro Speciale di Scienze e Simbolica dei Beni Culturali, Dipartimento DISAT, Università degli Studi dell’Insubria. Il suo ultimo saggio è *Vi racconto i vostri libri* (NewPress, 2020)

Crede che la biblioteca debba essere un centro di dialogo e innovazione tra il libro e le arti, attenta a rintracciare e accogliere le sollecitazioni della contemporaneità.

Laura Santamaria

Si forma all'Accademia di Belle Arti di Brera a Milano in Pittura poi alla Loughborough University School of Art and Design in Scultura. I suoi progetti site-specific, sculture e dipinti spesso presentano allo spettatore un parallelismo tra il micro e macro cosmo riflettendo così su sistemi e processi di interconnettività. La sua ricerca artistica è focalizzata sull'utilizzo di materia pura, il fuoco, i pigmenti oppure i cristalli; a questi si avvicina con metodo, a partire da uno studio approfondito a livello conoscitivo, che a seguire imbecca la strada del processo artistico individuale, sempre fortemente sperimentale. Fondatrice e curatrice di *Drawings from Lightning*, un progetto multidisciplinare focalizzato sul disegno contemporaneo. Una collezione unica di disegni sul tema Upward Positive Leaders, ora parte della collezione del Museo del Novecento di Milano. La sua pratica multidisciplinare è stata esposta in musei e istituzioni internazionali come Whitechapel Gallery di Londra (2015), il MAC Museo de Arte Contemporáneo, A Coruña (2018).

Jessica Tanghetti

Vive e lavora tra Italia e Regno Unito. Ph.D in "Institutions and Business", con un focus di ricerca sugli investimenti delle imprese nelle istituzioni d'arte contemporanea, è attualmente ricercatrice post dottorato in tema di management dell'arte e dei musei e economia culturale presso l'Università di Bologna. E' docente presso NABA Milano in Art Management e Economia dei mercati dell'arte e collabora con istituzioni accademiche nazionali e internazionali, tra cui Ca'Foscari di Venezia e King's College London, in attività di ricerca. E' autrice di pubblicazioni in materie economiche, di management dell'arte e di lavoro culturale. A livello professionale, si occupa di progettazione e curatela di progetti artistici, specialmente per le aziende, e di consulenza all'acquisto di arte contemporanea per soggetti corporate e privati. Ha fondato ed è partner di vari progetti culturali, relativi a fundraising, modalità innovative di acquisto e di promozione dell'arte contemporanea, e collabora continuamente in qualità di Chief Art Curator con London Trade Art, società inglese che offre un innovativo modello di fractional ownership.

Giulio Verago

Curator with specific attention to cultural mobility and the evolution of the Italian independent art scene. Degree in Philosophy and doctoral studies at the Polytechnic of Milan. Since 2008 he has collaborated with Viafarini and since 2012 he has been curator of the VIR Viafarini-in-residence residency. In 2021 he was awarded the Italian Council curatorial research grant for the Endless Residency artistic mobility observatory project. Among the collaborations: Sandretto Re Rebaudengo Foundation; Winzavod, Moscow; IIC Santiago de Chile, Moscow, Abu Dhabi; A.I.R. Gallery, NYC; Rupert, Vilnius; Goethe Institute; Kooshk, Tehran; HIAP, Helsinki; Bevilacqua La Masa Foundation; Contemporary Art Forum; MAXXI Museum, Rome; Fitzcarraldo Foundation. He has held lectures at: Catholic University; Bocconi University; Brera Academy; NABA; FDI; FIT University NYC. He was President of the Jury of the national Movin'Up Prize and member of the jury of the KARA Art Prize, Tehran.

Drawings From Lightning

Project manager: Laura Santamaria

contact: studiolaurasantamaria@gmail.com +39 3473055053

www.laurasantamaria.it - www.upwardpositiveleaders.tumblr.com

Facebook: <https://www.facebook.com/ssssssanta> - <https://www.facebook.com/drawingsfromlightning>

Instagram: https://www.instagram.com/laura_santamaria_artist/

Museo del Novecento, piazza Duomo 8, Milano

Opening hours: Tuesday to Sunday from 10.00 am to 7.30 pm Thursday extended hours at 10.30 pm

information: +39 02 884 44061 c.museo900@comune.milano.it www.museodelnovecento.org

Facebook: @MuseodelNovecento *Twitter:* @museodel900 *Instagram:* @museodel900

Press office of the Municipality of Milan

Elena Conenna elenamaria.conenna@comune.milano.it +39 02 88453314

Communication Museo del Novecento

Rossella Molaschi rossella.molaschi@comune.milano.it +39 02 88448567